Romanticismo Alemán

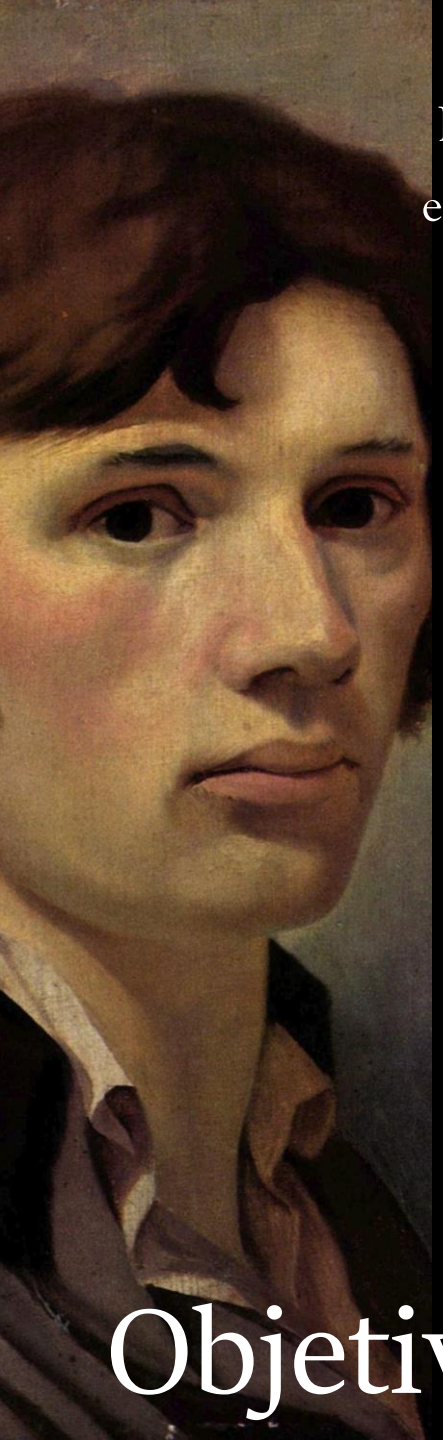
UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

Licenciatura:
Diseño y comunicación visual

Materia:
Historia del Arte y del Diseño
Siglos XIX y XX

Catedrático:
Dr. Arturo Albarrán Samaniego

agosto 2022



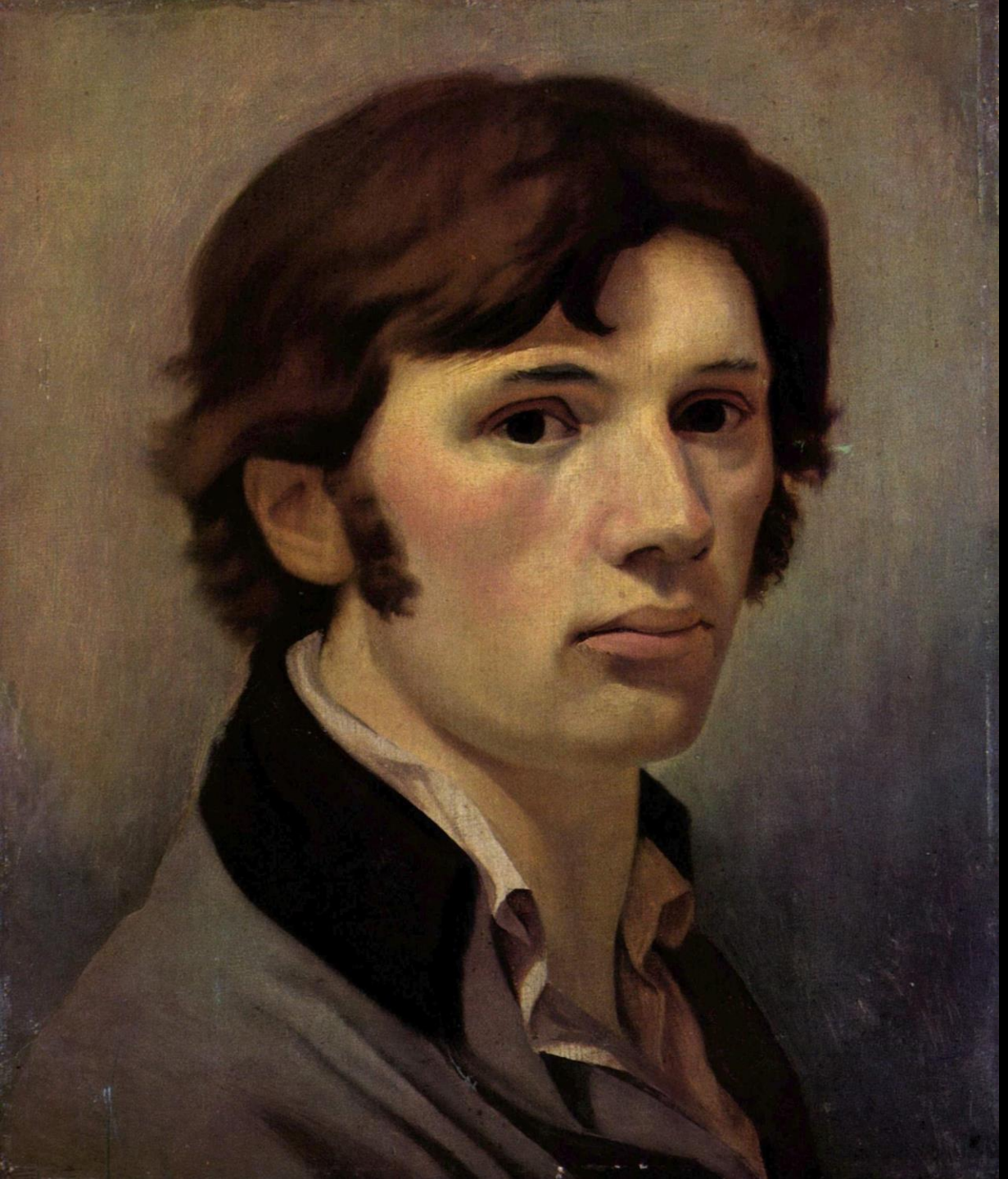
Objetivos:

Establecer las coyunturas temporales del estilo mediante esquemas comparativos y otras manifestaciones artísticas de la época

Conocer las teorías del conocimiento relacionadas al romanticismo alemán y su posible aplicabilidad a la pintura

Conocer las teorías del conocimiento relacionadas al romanticismo alemán y su posible aplicabilidad a la pintura

Conocer las principales características estilísticas y las relaciones contextuales y compositivas con otros grupos románticos



Romanticismo alemán

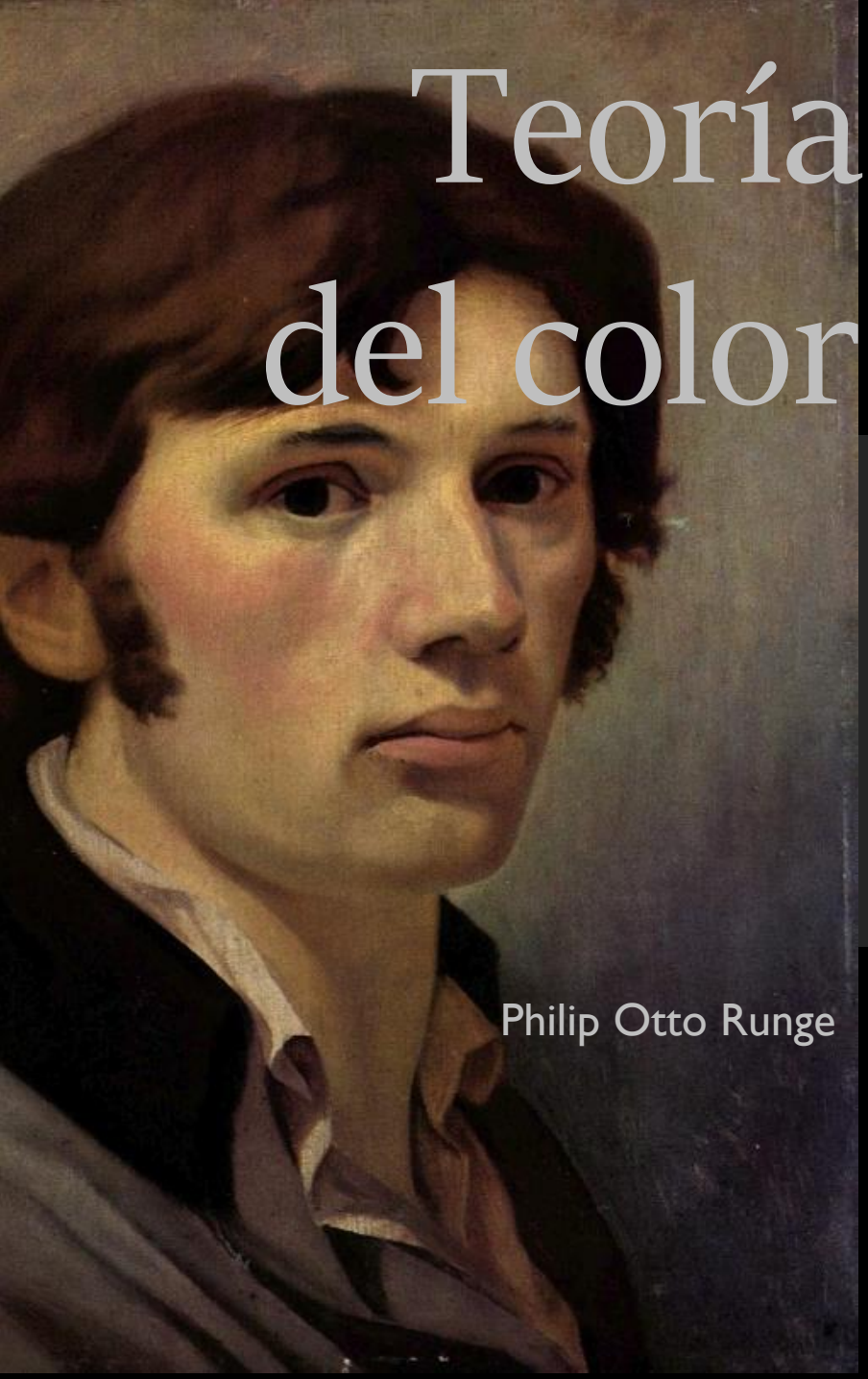
Cuadros de retrato/fondo de paisaje

Visiones de la naturaleza y sociedad

Serenidad, la ruina, la soledad

Literario religioso, literario mitológico

Philip Otto Runge
Autoretrato



Teoría del color

Philip Otto Runge

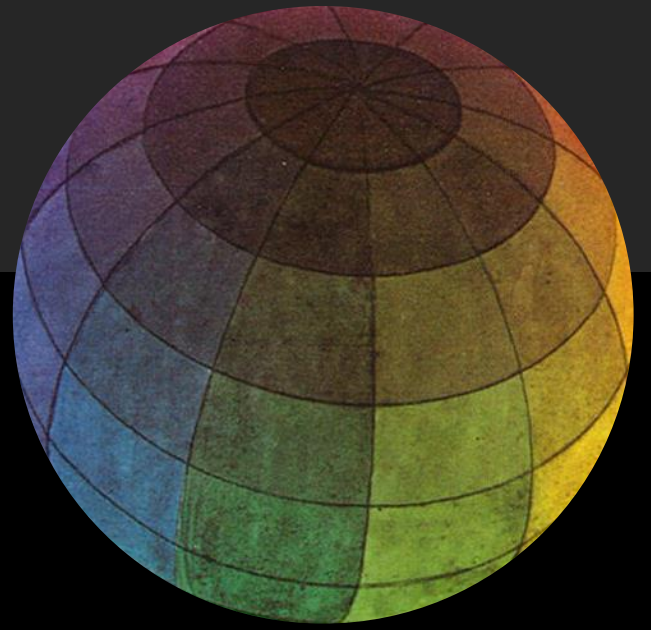
Volumetría como
respuesta del color

El negro y el blanco
son referenciales
para los gradientes

Apegarse a la
realidad del volumen
para obtener la mezcla
adecuada

No es el estudio de la
luz, sino un análisis
de la referencialidad
de primarios hacia
el blanco y el negro

El color tiene una
adherencia
a la forma



Teoría del color

Interés por pintar objetos de un solo color para comparar con el aparente complementario que se coloca a distancia

Pero la complementariedad del color es intervenida no expuesta en su sentido Saturado

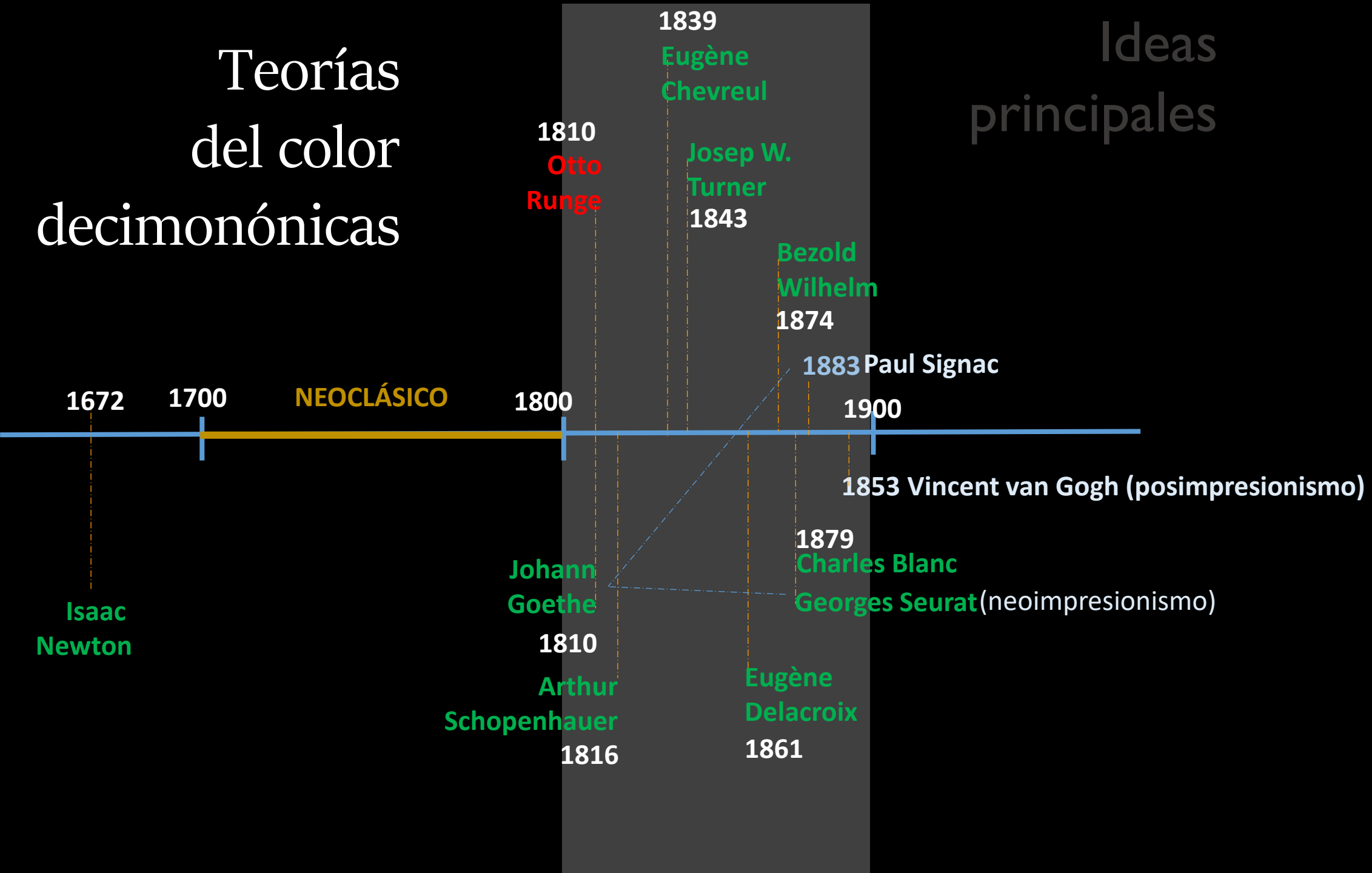
Phillip Otto Runge
Autorretrato 1804

El color referenciado desde la forma

El color referenciado a la complementariedad intervenida

Teorías del color decimonónicas

Ideas principales



Phillip Otto Runge
El pintor y escritor Friedrich August von Klinkowström
Sin fecha

Phillip Otto Runge
Joven frente al atardecer
Sin fecha

Phillip Otto Runge
Retrato de medio cuerpo
Sin fecha

Retrato y autorretrato como modalidad pictórica a la que se debía dar respuesta

Phillip Otto Runge
Niño con flores de guisante
Dulce sin fecha

Phillip Otto Runge Los niños de Hülsenbeck
sin fecha

Lírica del fondo natural,
Serenidad como cualidad humana
composiciones de evocación íntima

Phillip Otto Runge
El pequeño Pedro
1805

Philip Otto Runge
Paulina Runge con su hijo de dos años
1807

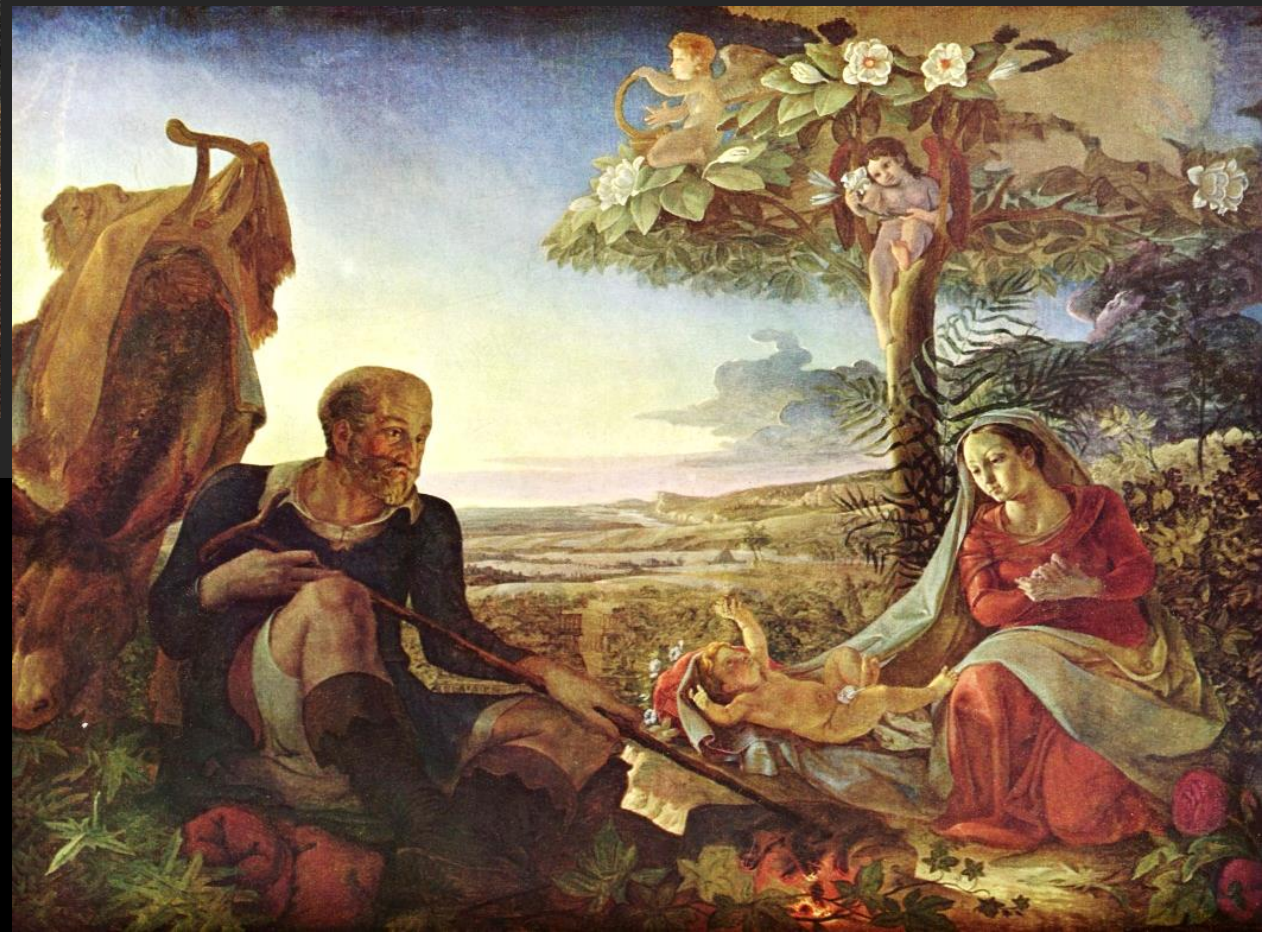
Filosofía idealista:

Lo finito es lo ideal, el fundamento humano es el centro, elemento de reconciliación

Philip Otto Runge
Nosotros tres
1805

Philip Otto Runge
Huida de Egipto
Sin fecha

Philip Otto Runge
Descanso en
la huida de Egipto
Sin fecha



Temas bíblicos como respuesta de la fragilidad humana. Reconocimiento de la persona desde su más básica necesidad

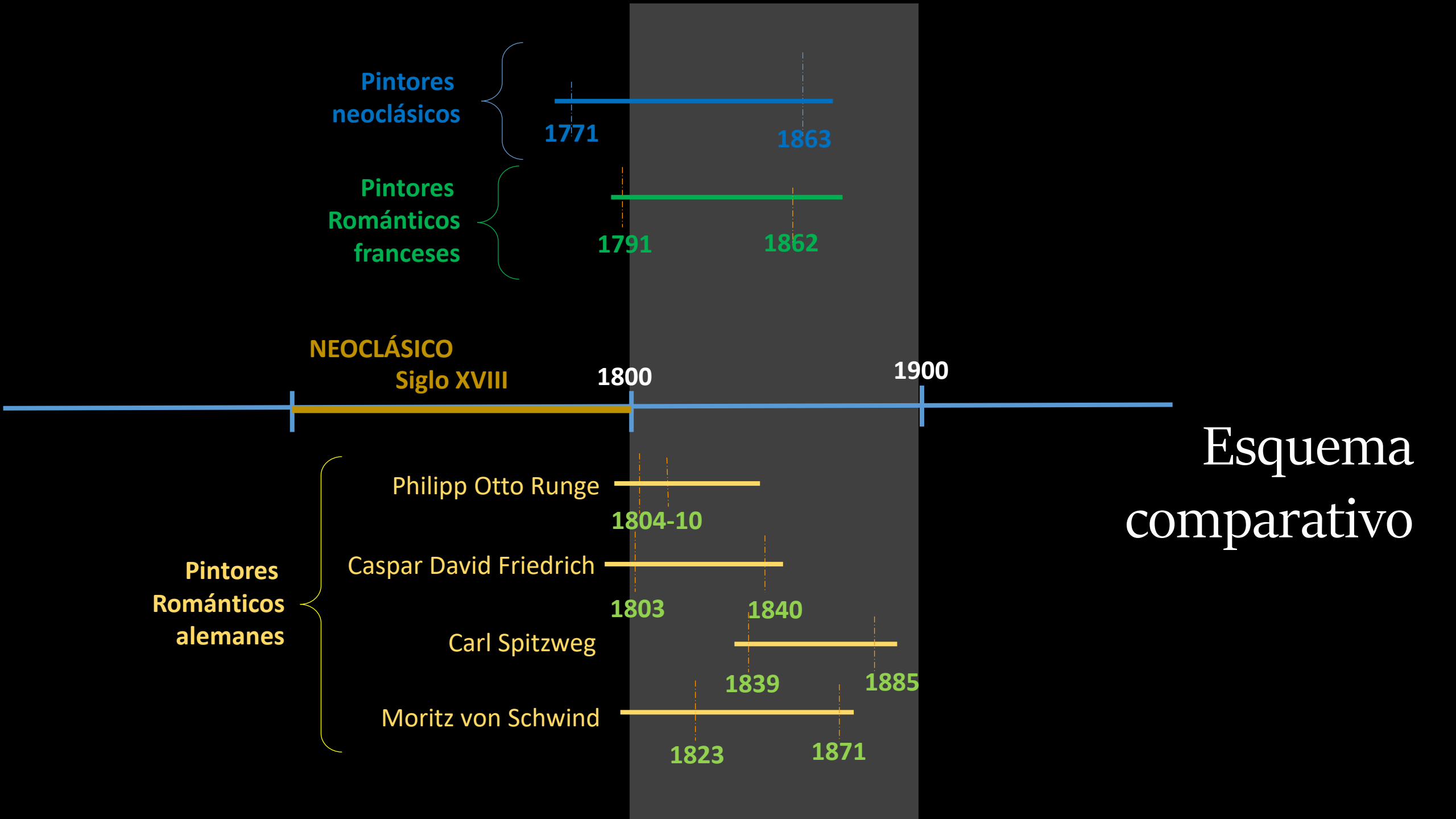
Pintar lo que ve en sí mismo

“Naturaleza espiritualizada”

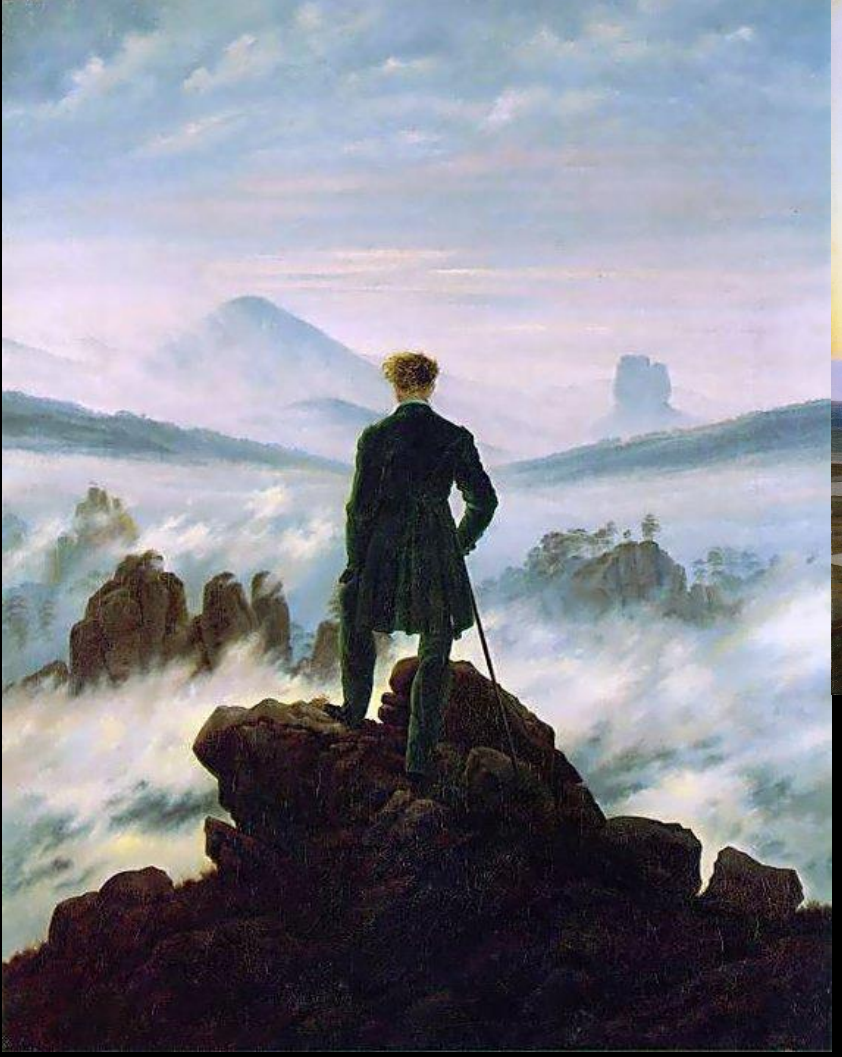
soledad del individuo

(no descriptivo sino simbólico)

Phillip Otto Runge
Retrato de los padres y hermanos
Sin fecha



Esquema comparativo



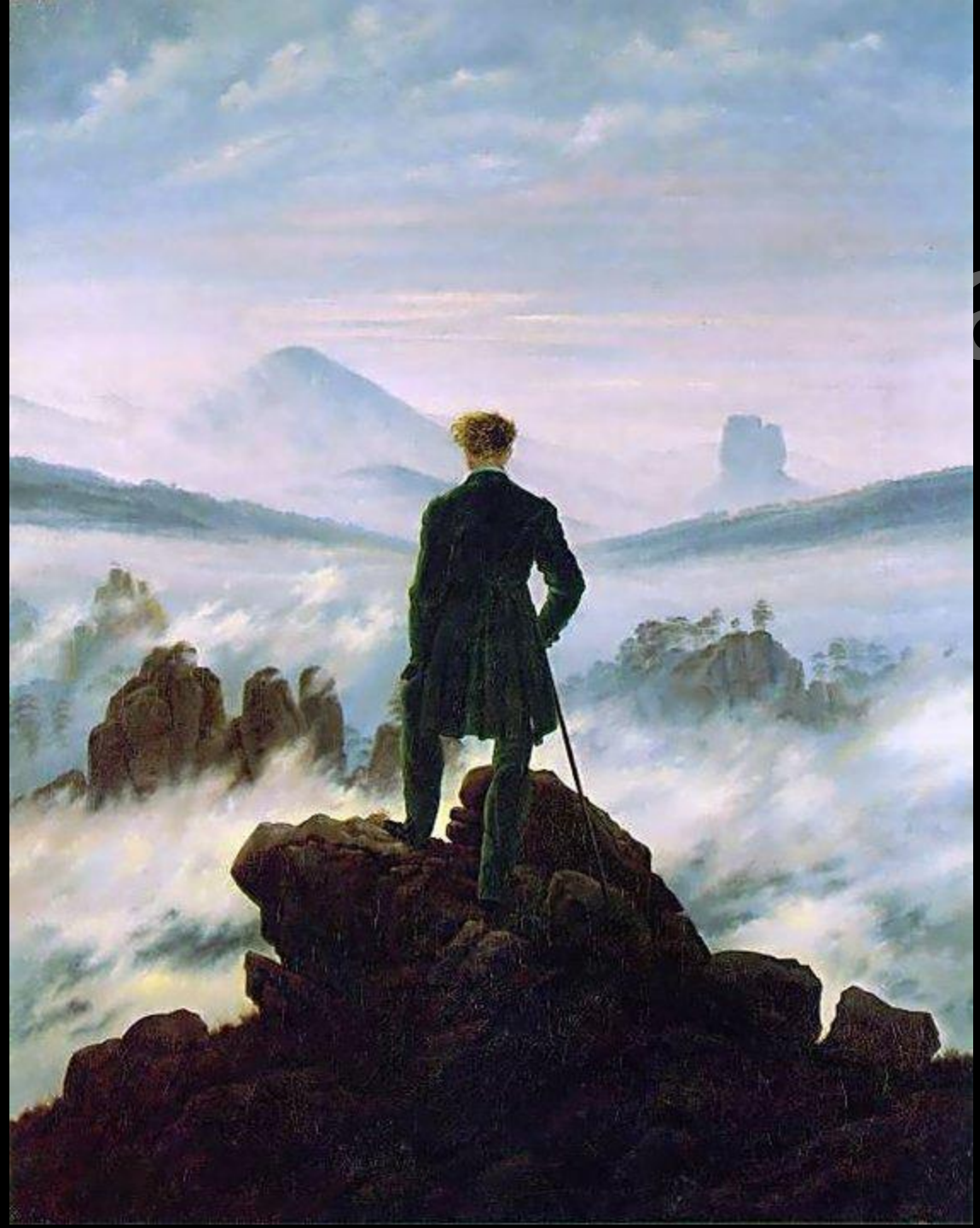
Caspar David Friedrich
Viajero junto al mar de niebla
1818

No se debe pintar sólo lo que se ve en el exterior, sino lo que se descubre en sí mismo

Caspar David Friedrich
Etapas de la vida
1835

Si sólo se pinta lo que se tiende delante,

Caspar David Friedrich
En el velero
1818



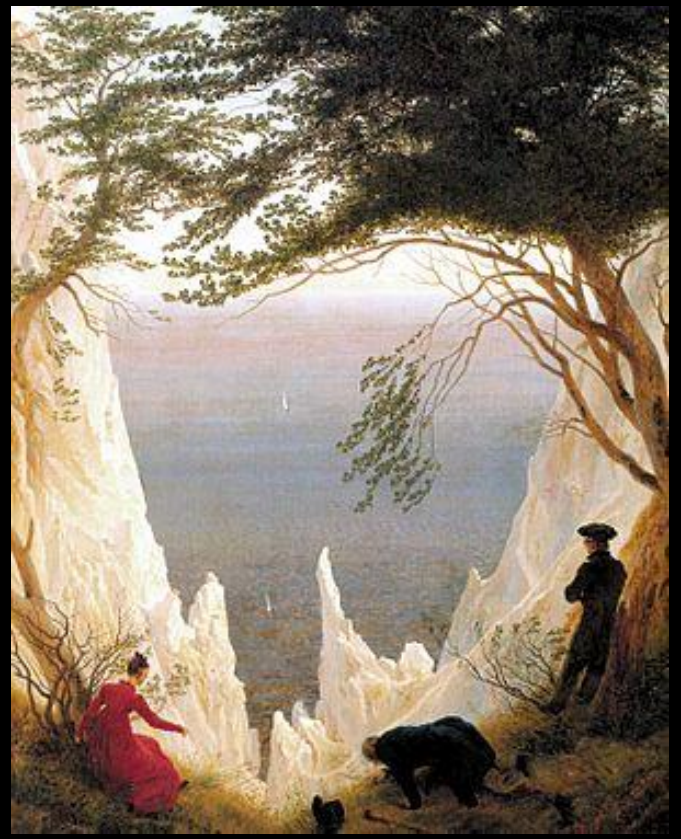
anticismo

Cierra tu ojo corporal, para que veas primero tu pintura con el ojo del espíritu. Entonces deja salir a la luz lo que viste en la oscuridad, para que pueda ejercer su efecto sobre los otros...

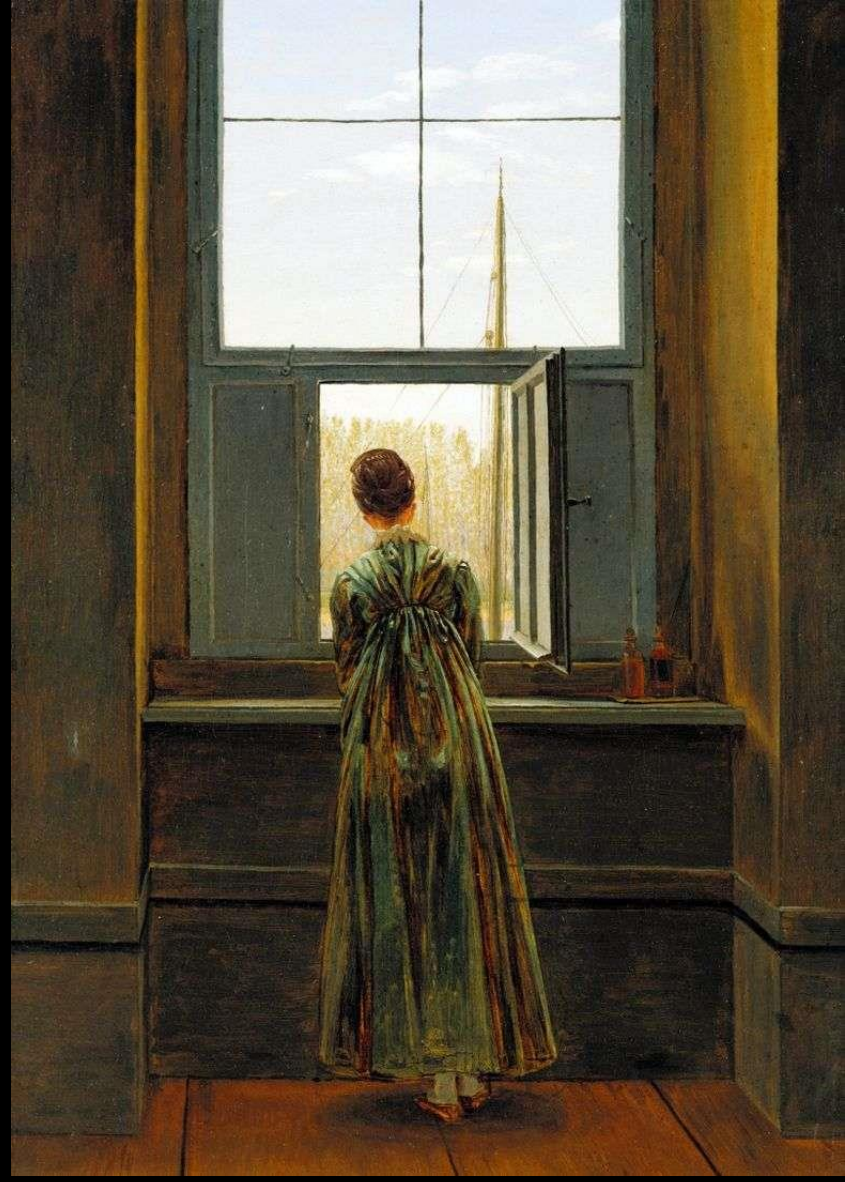
Caspar David Friedrich
Viajero junto al mar de niebla
1818

Naturaleza espiritualizada:
sentir humano desde el encuadre natural,
la naturaleza como canal de ese sentir humano

Caspar David Friedrich
Paisaje nocturno
con dos hombres
1835



Caspar David Friedrich
Paisaje de la isla de Rügen
Sin fecha



Caspar David Friedrich
Mujer en la ventana
1835

Caspar David Friedrich
Abadía en el robledal
1810

Caspar David Friedrich
El naufragio de La Esperanza
1824

Caspar David Friedrich
El templo de Juno en Agrigento
Sin fecha

Naturaleza espiritualizada: Proceso de sublimación humana

Caspar
David
Friedrich
Amanecer en las grandes montañas
Sin fecha

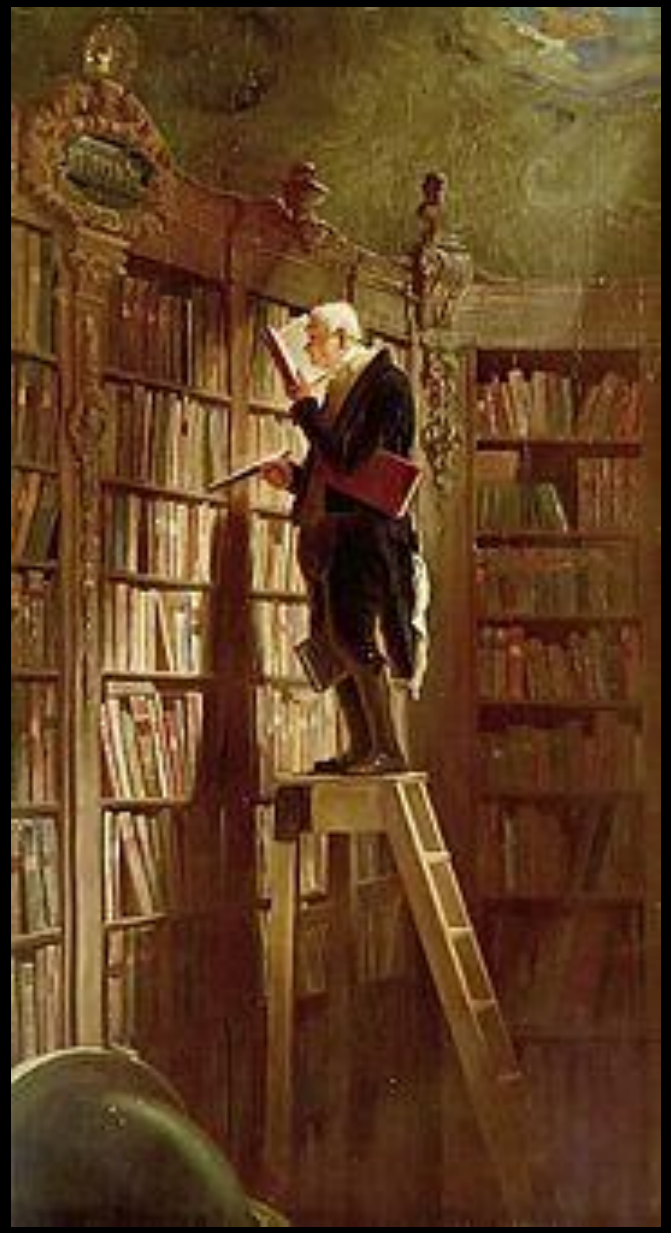
Caspar
David
Friedrich
Paisaje en Dresde
Sin fecha

Caspar
David
Friedrich
Paisaje rocoso en las montañas de arenisca del Elba
1923

Caspar David Friedrich
Cementerio bajo la nieve
1826

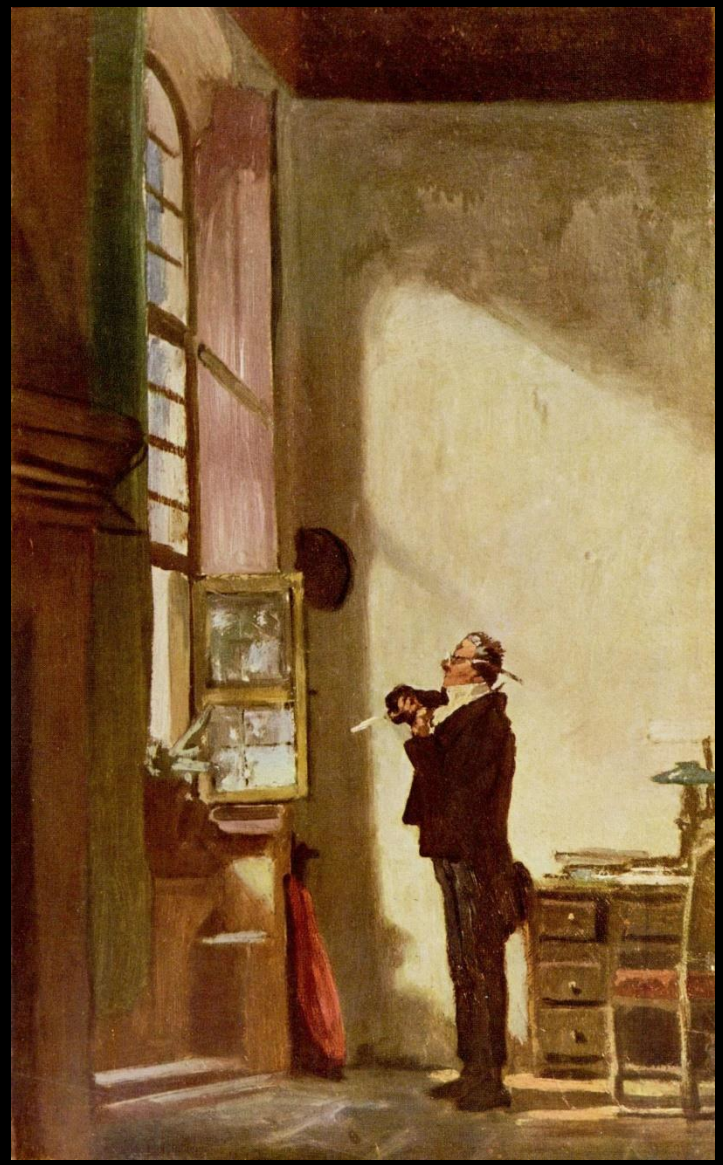
Caspar David Friedrich
Entrada al cementerio
1825

Caspar David Friedrich
El soñador
1840



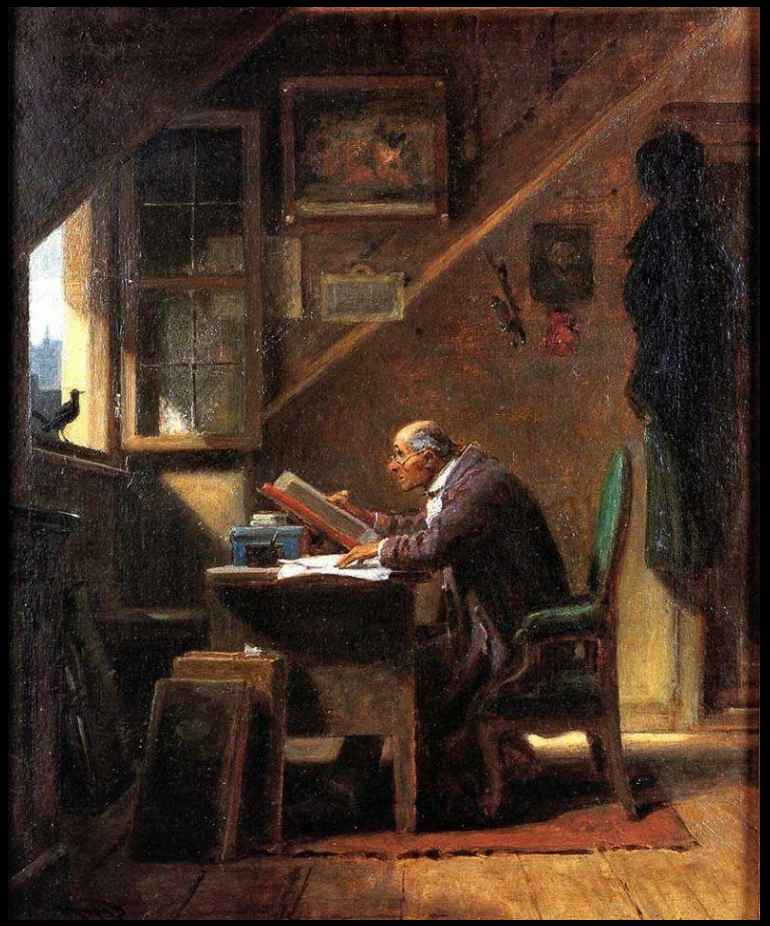
El devorador de libros
Carl Spitzweg
1850

El amante de los cactus
Carl Spitzweg
1855



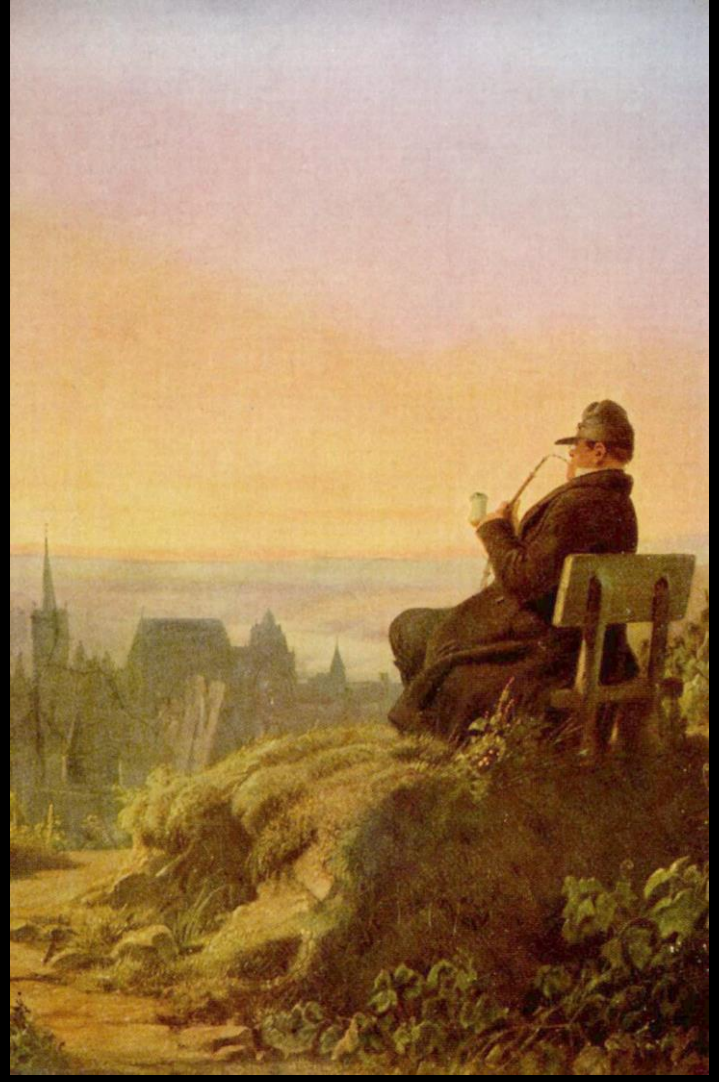
El escritor
Carl Spitzweg
Sin fecha

El alquimista
Carl Spitzweg
1860



Una visita
Carl Spitzweg
Sin fecha

Recuerdo de aroma de rosas
Carl Spitzweg
1855



Descansando en la Vid
Carl Spitzweg
1845

El músico mendigo
Carl Spitzweg
Sin fecha

El poeta pobre
Carl Spitzweg
1839

Amigos de la infancia 1855
Carl Spitzweg 1855

La carta de amor Interceptada
Carl Spitzweg 1869

Costumbrismo y Sentido humorístico

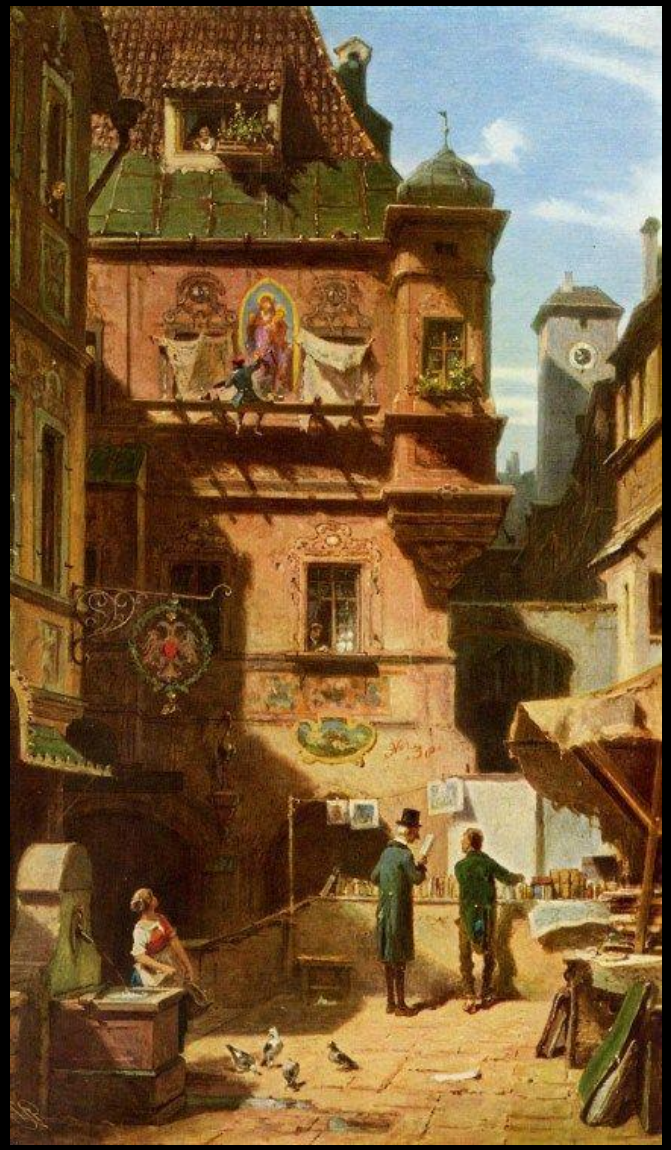
Espontaneidad y lentitud

Sombras y espacios luminosos

Instrumentalización del espacio íntimo

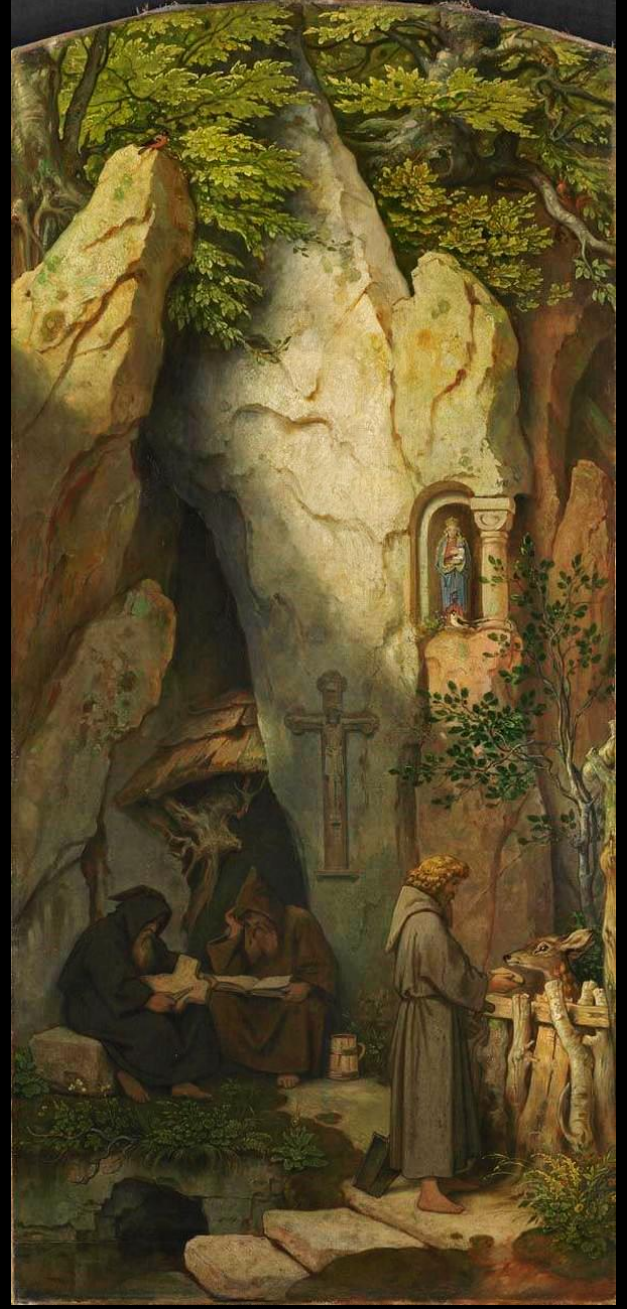
Escenificación del entorno urbano

El novio eterno
Carl Spitzweg
1860



Arte y ciencia
Carl Spitzweg
1880

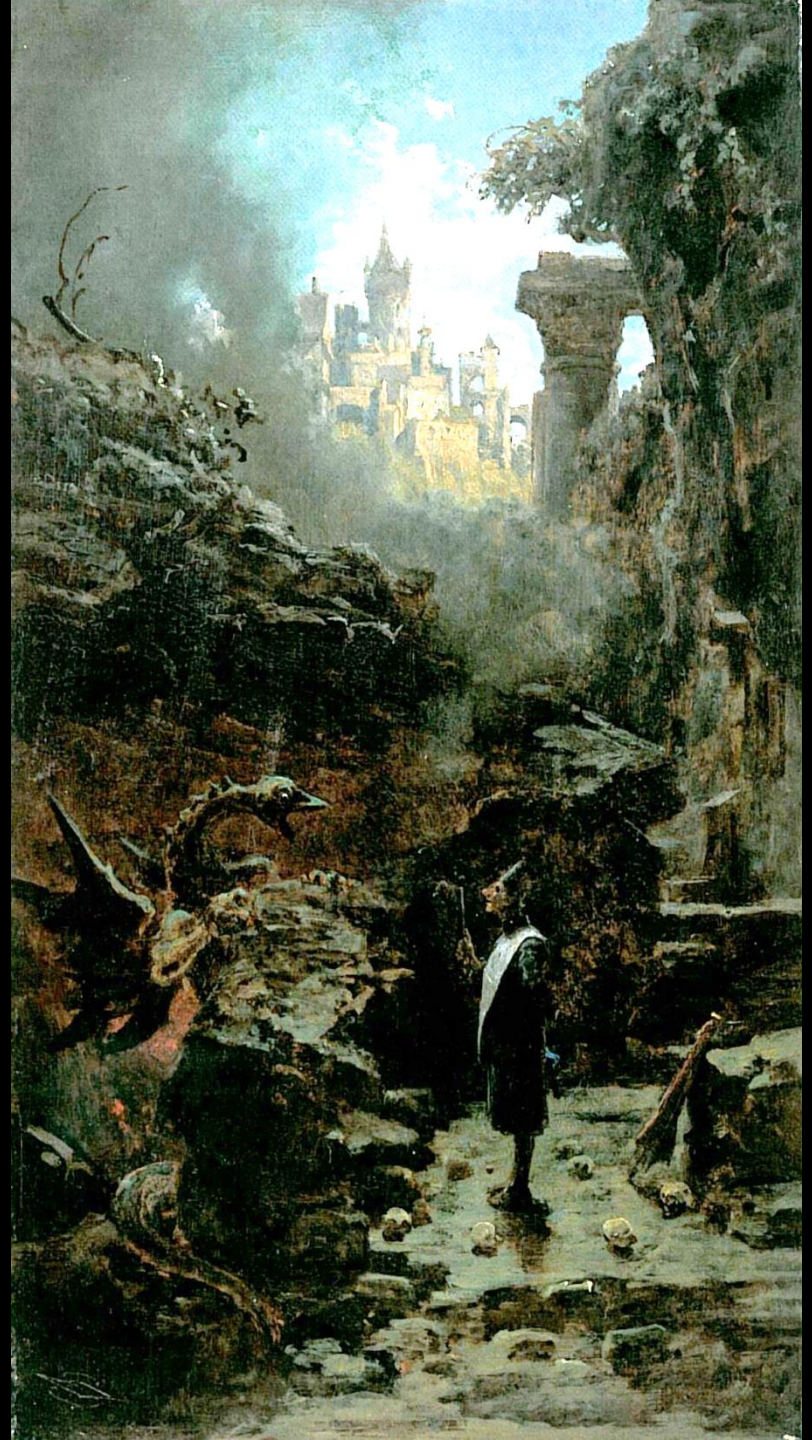
La llegada de la diligencia
Carl Spitzweg
1860

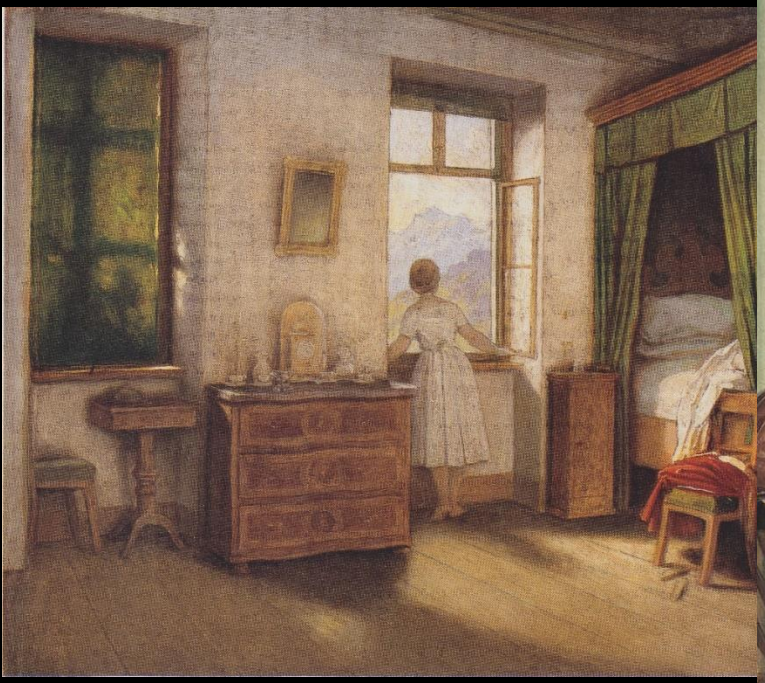


El ermitaño en la gruta
Moritz von Schwind

La cigüeña
Carl Spitzweg
1855

El mago y
el dragón
Carl Spitzweg
Sin fecha

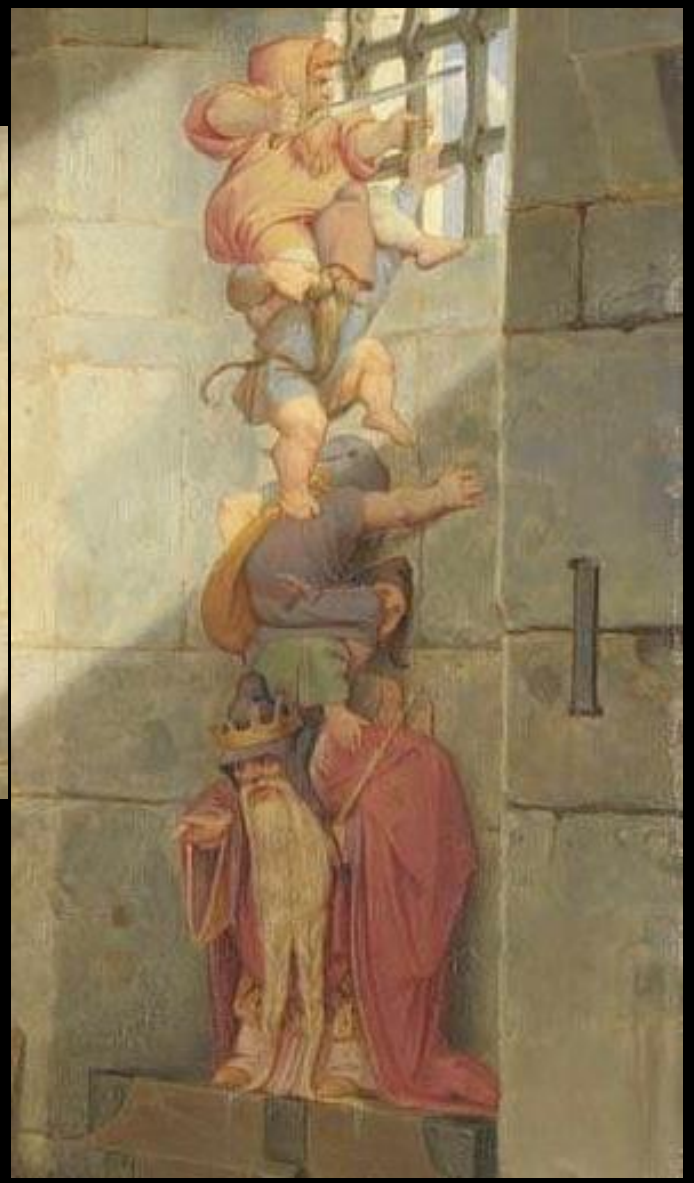




Hora de la mañana
Moritz von Schwind
1858

La visita
Moritz von Schwind
Sin fecha

Sueño del prisionero
Moritz von Schwind
Sin fecha



Sueño del prisionero

Moritz von Schwind

Sin fecha

Músico y ermitaño
Moritz von Schwind
Sin fecha

La despedida
Moritz von Schwind
1859

Duelo nocturno
Moritz von Schwind
Sin fecha

Aparición en el bosque
Moritz von Schwind
Sin fecha

Representación de las Nornas:

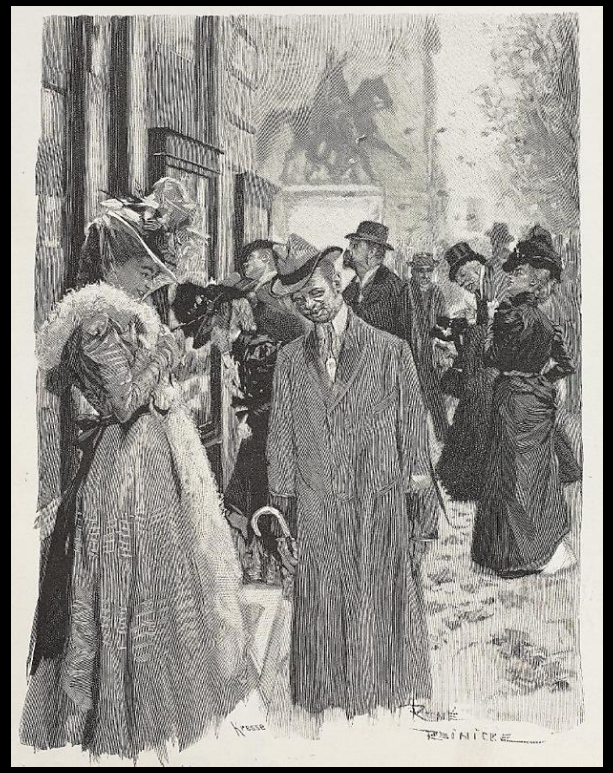
Relación literaria-mitológica
Representatividad femenina
Determinantes para el destino
Sabiduría y asociación con la naturaleza

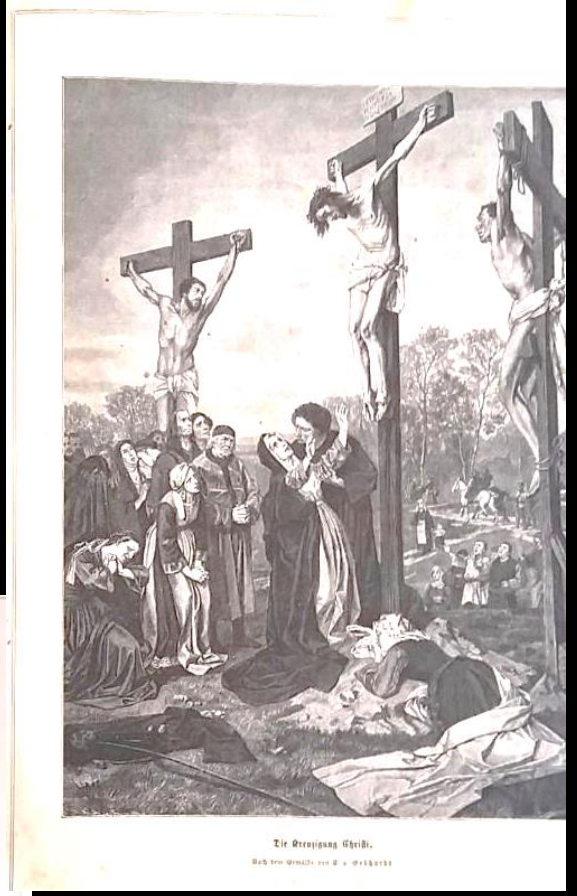
Rey Crocus y la ninfa del bosque
Moritz von Schwind
Sin fecha

Sirenas en el manantial del bosque
Moritz von Schwind/Sin fecha

Revista
Fliegende Blätter
(Hojas voladoras)

Revista semanal
de humor y sátira

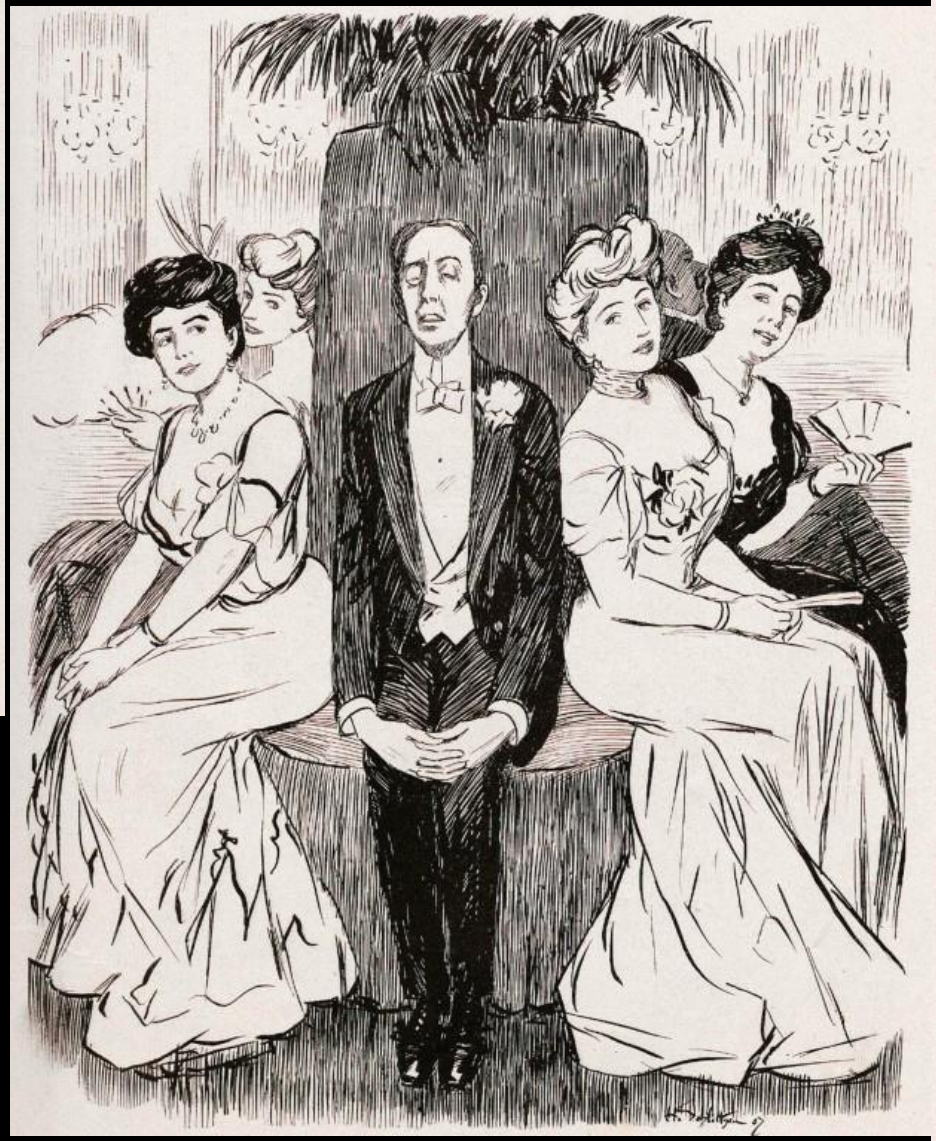




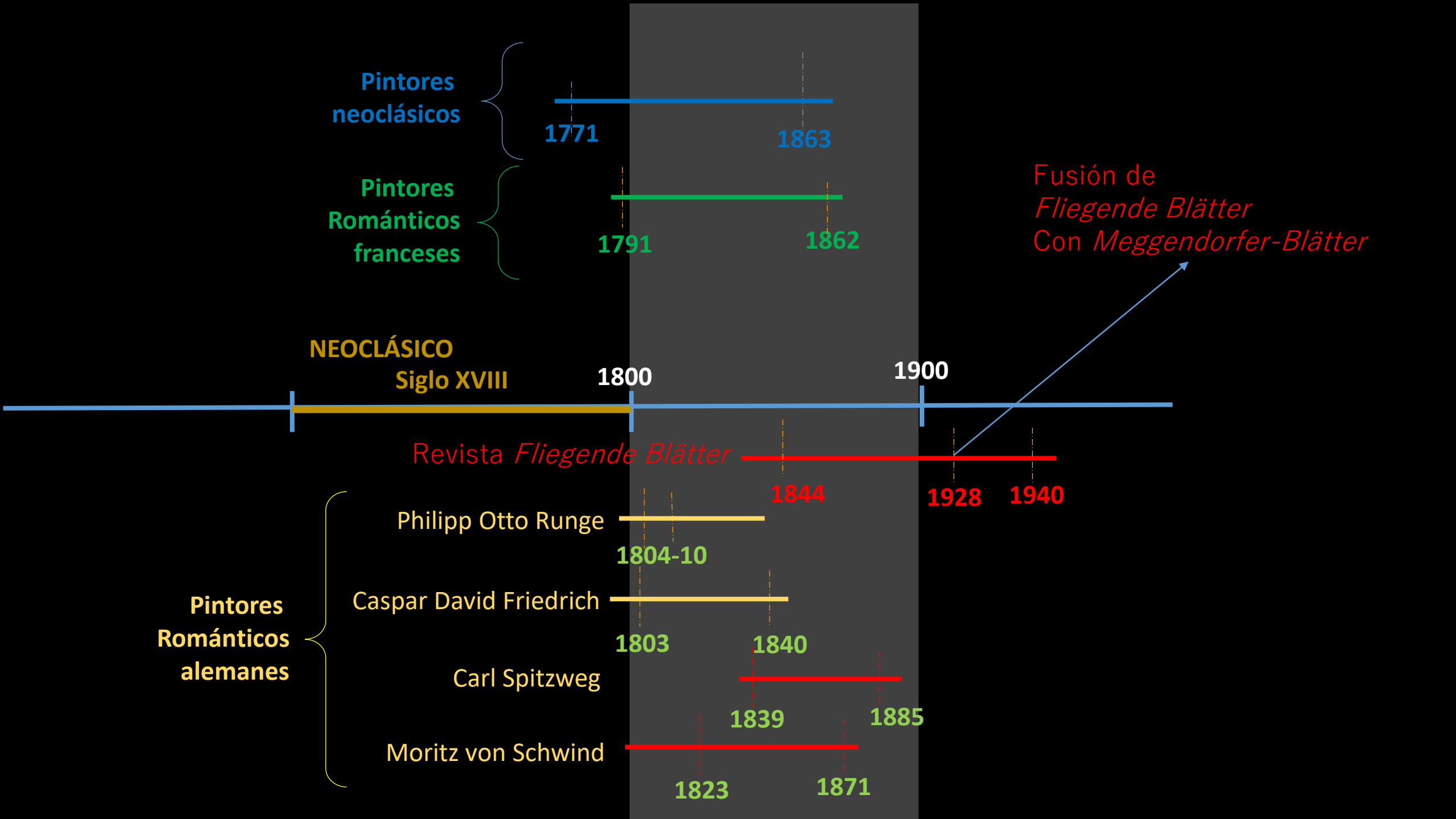
Moritz von Schwind
Carl Spitzweg

René Reinicke
Friedrich Wahle

E. Reinicke. 07.



Anno Domini
1858
=1908=

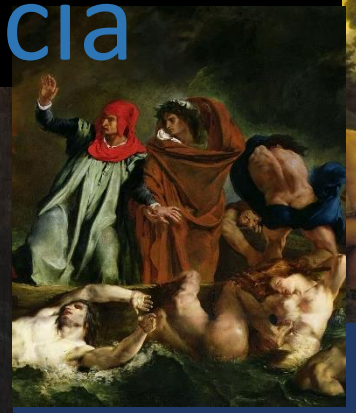

Pintores neoclásicos
1771
1863
Pintores Románticos franceses
1791
1862
Fusión de
Fliegende Blätter
Con *Meggendorfer-Blätter*
NEOCLÁSICO
Siglo XVIII
1800
1900
Revista *Fliegende Blätter*
1844
1928
1940
Pintores Románticos alemanes
Philipp Otto Runge
1804-10
Caspar David Friedrich
1803
1840
Carl Spitzweg
1839
1885
Moritz von Schwind
1823
1871

Romanticismo

Francia

T. Chassérieu

T. Géricault



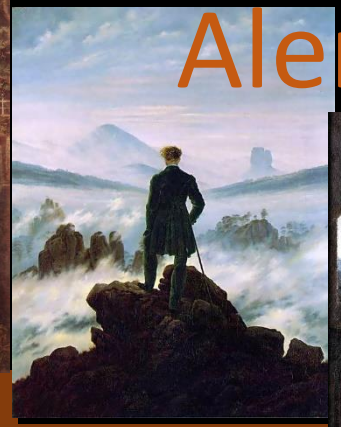
E. Delacroix

L. Girodet

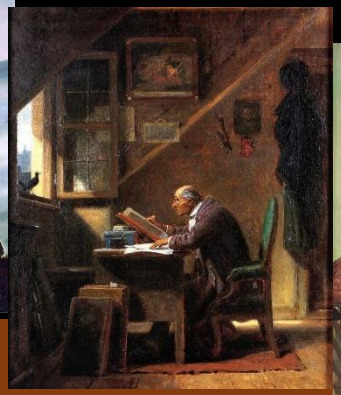
Visión trágica del ser humano,
mistificación superficial del
pasado medieval,
Visión de la etnicidad

Alemania

P. Otto Runge



D. Friedrich



C. Spitzweg

M. von Schwind

Visión interiorizada del ser humano,
Visión tranquila y chusca de la vida cotidiana
El paisaje natural es elemento de reflexión

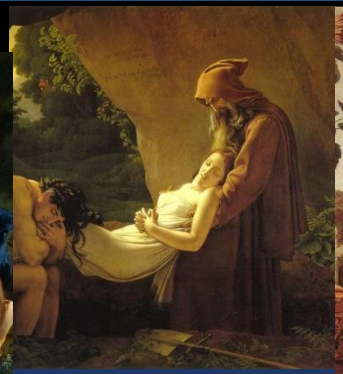
Romanticismo

Francia

T. Chassérieu

T. Géricault

E. Delacroix

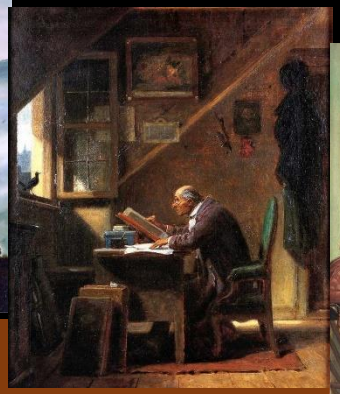


L. Girodet

P. Otto Runge

Alemania

D. Friedrich



C. Spitzweg

M. von Schwind

Los nazarenos

(los puristas)

Italia

Estilo Perugino

Reacción Neoclásica

Johann Friedrich Overbeck
Italia y Alemania
Sin fecha

Cuerpos
Inertes
Academicismo
Frío

Reacciones
frente al neoclásico

Romanticismo
- Francesa
- Alemana
- Nazarenos
  - Arte hecho en Italia por alemanes
- Visionarios

Líder: Johann Friedrich Overbeck
Fundación: 1810, convento de San Isidro
Ambiente pictórico romano
Apoyo del cónsul alemán en Roma
retomar la pintura de estilo Perugino

Johann Friedrich Overbeck
Italia y Alemania
Sin fecha

Recuperación del estilo medieval cristiano
Programa estilístico homogéneo como base doctrinal del grupo
Técnicas del fresco y la pintura de tabla (religión y trabajo artesanal)
Simulación de la pintura medieval por encargo
Limitar al claroscuro los efectos de profundidad
La relación con la naturaleza es otro punto de contacto

Pietro Perugino
El Arcángel Rafael
y Tobías
Sin fecha

Pietro
Perugino
La
mandona
y el niño
1500

Virgen y el Niño
con San Juan
Bautista y San
Sebastián
1493

RENACIMIENTO

ROMANTICISMO
NAZARENO

comparativa

Johann Friedrich Overbeck
Italia y Alemania
Sin fecha

Franz Pforr
Virgen y niño
con Juan Bautista

Cuerpos
Inertes
Academicismo
Frío
Hegel y
Goethe

Johann Friedrich Overbeck
Italia y Alemania
Sin fecha

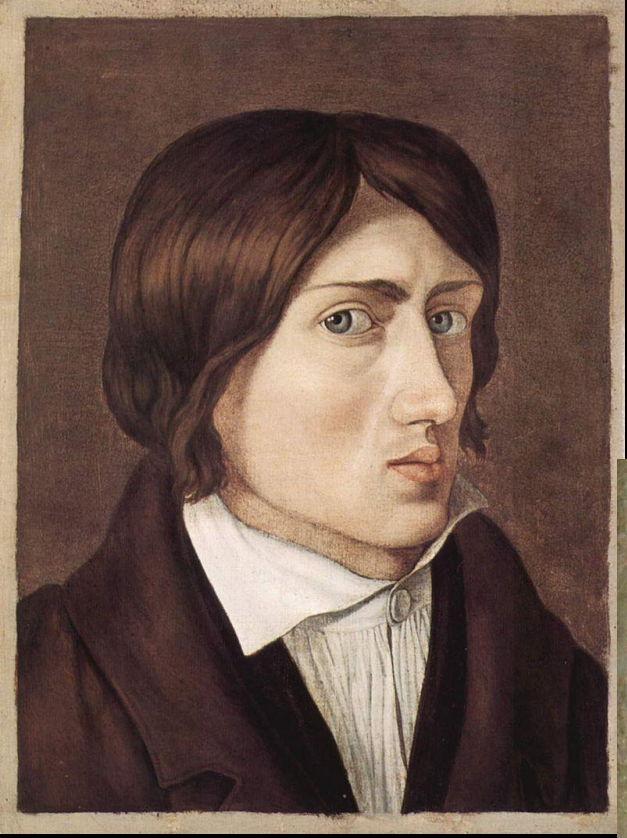
Johann Friedrich Overbeck
María e Isabel con Jesús y Bautista niño
Sin fecha

Johann Friedrich Overbeck
Autorretrato con esposa e hijo Alfonso
Sin fecha

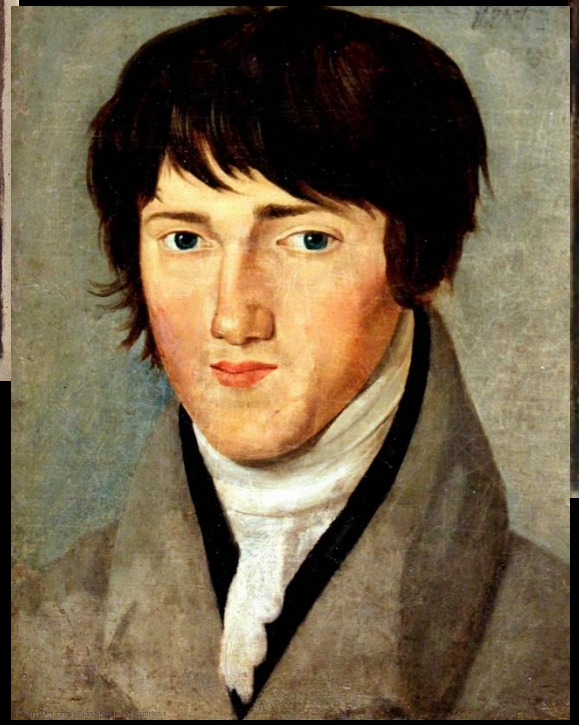
Johann Friedrich Overbeck
Victoria Caldoni
Sin fecha

Johann Friedrich Overbeck
Mañana de Pascua
1818

Johann Friedrich Overbeck
Retrato de Franz Pforr
Sin fecha



Franz Pforr
Autorretrato
1810



Franz Pforr
Autorretrato
Sin fecha

Franz Pforr
Virgen y niño
con Juan Bautista

Franz Pforr
San Jorge y el Dragón
1811

Franz Pforr
Virgen y niño
con Juan Bautista

Franz Pforr
Sulameta y
María Franz

Franz Pforr
El emperador Rudolf von Habsburg hace su entrada en Basilea

Franz Pforr
El Conde de Habsburg y el sacerdote
Sin fecha

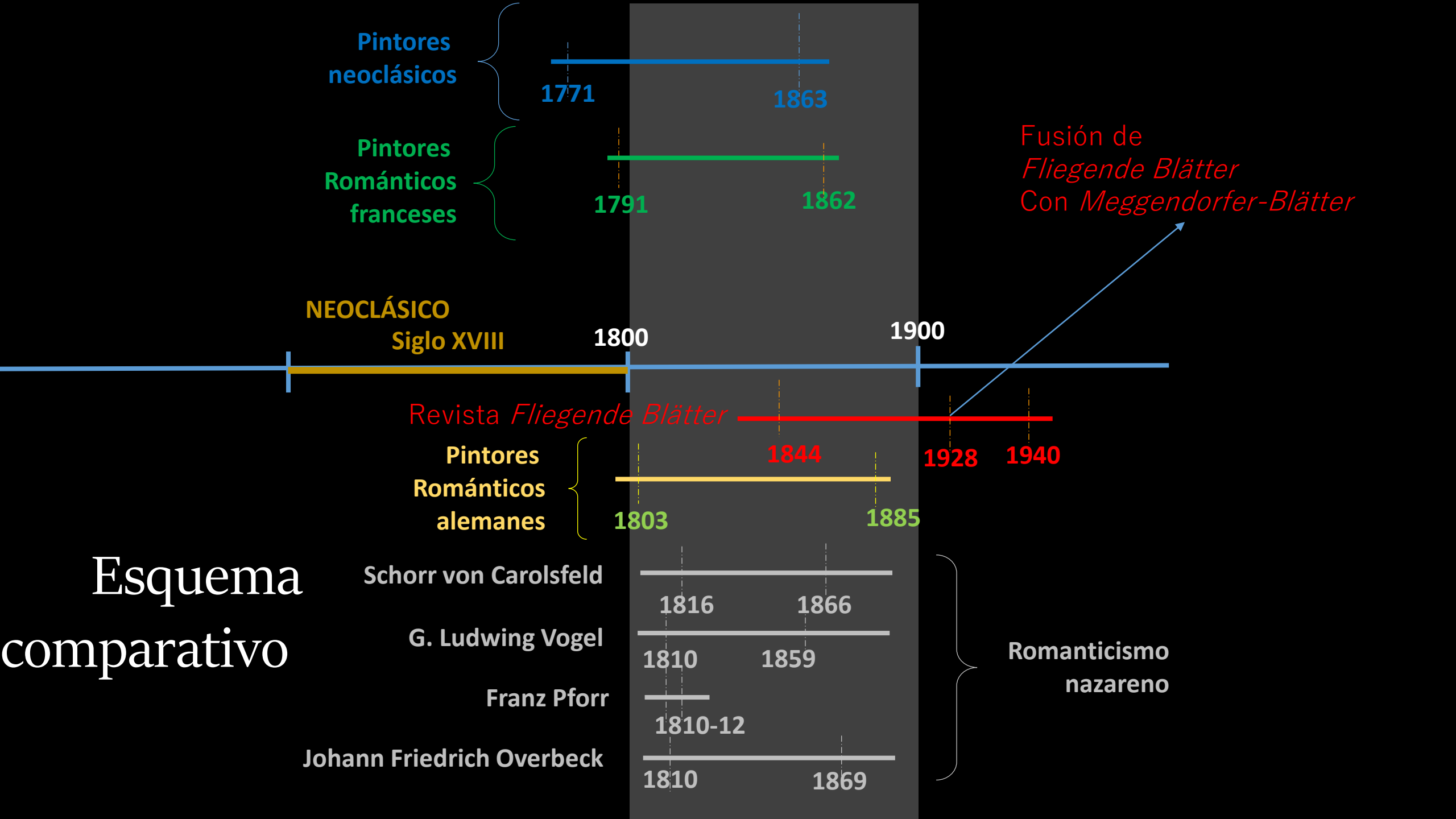
G. Ludwig Vogel
La llegada a Egipto

G. Ludwig Vogel
Idilio italiano

Schnorr von Carolsfeld
Madona con niño

Schnorr von Carolsfeld
El samaritano misericordioso

Schnorr von Carolsfeld
Retrato de Klara Bianka


Pintores neoclásicos
1771
1863
Pintores Románticos franceses
1791
1862
Fusión de
Fliegende Blätter
Con *Meggendorfer-Blätter*
NEOCLÁSICO
Siglo XVIII
1800
1900
Revista *Fliegende Blätter*
1844
1928
1940
Pintores Románticos alemanes
1803
1885
Esquema comparativo
Schorr von Carolsfeld
1816
1866
G. Ludwing Vogel
1810
1859
Franz Pforr
1810-12
Johann Friedrich Overbeck
1810
1869
Romanticismo nazareno

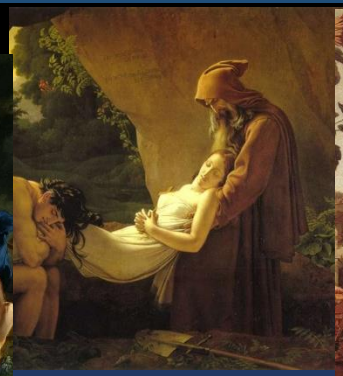
Romanticismo

Francia

T. Chassérieu

T. Géricault

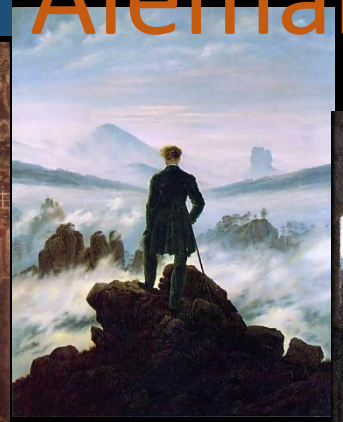
E. Delacroix



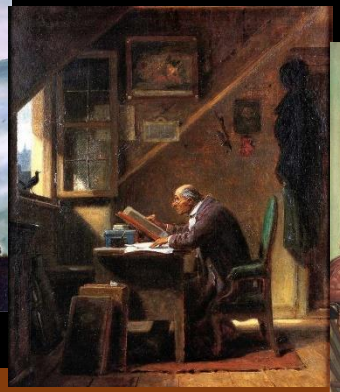
L. Girodet

Alemania

P. Otto Runge



D. Friedrich



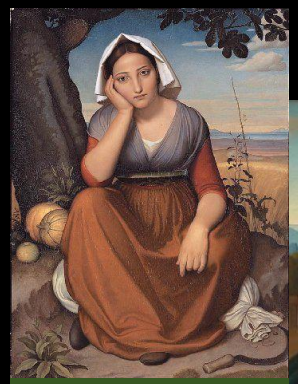
C. Spitzweg

M. von Schwind

Los nazarenos

(los puristas)

Italia (alemanes)



Franz Pforr

J. Friedrich Overbeck

G. Ludwig Vogel

Schnorr von Carolsfeld

Romanticismo Alemán

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO